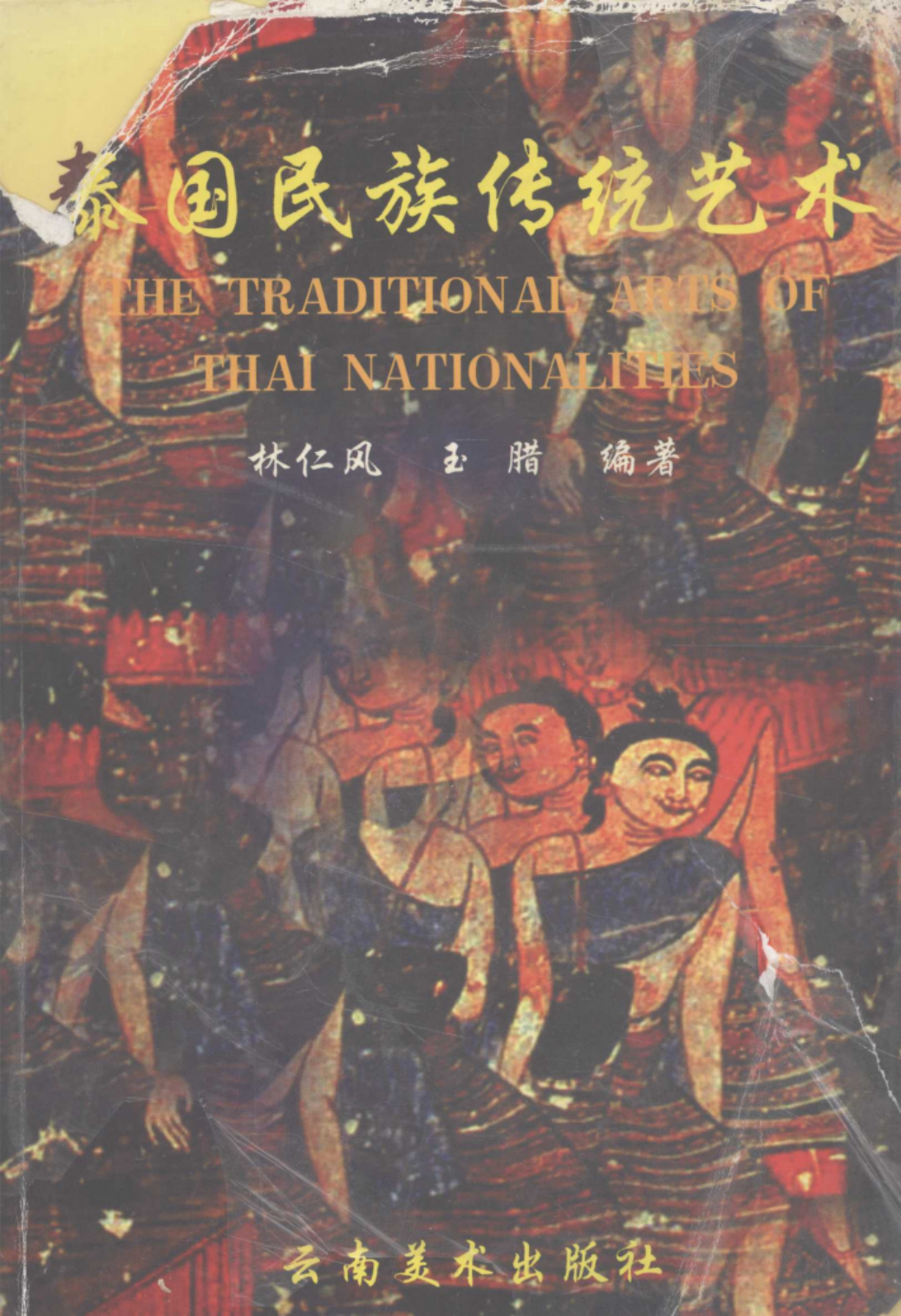

泰国民族传统艺术

THE TRADITIONAL ARTS OF
THAI NATIONALITIES

林仁风 玉 腊 编著

云南美术出版社

ISBN 7-80586-362-8

9 787805 863627 >

林仁风 玉腊 编著

泰国民族传统艺术

THE TRADITIONAL ARTS
OF THAI NATIONALITIES

云南美术出版社

责任编辑: 张晓源

封面设计: 杨雪果

彩插设计: 张文璞

责任校对: 叶水金

泰国民族传统艺术

林仁风 玉腊 编著

*

云南美术出版社出版发行

(昆明市书林街 100 号)

昆明精工制版印刷有限公司印装

开本 850 × 1168 1/32 印张: 14 字数: 260 千

1997 年 12 月第一版 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1-2000

ISBN7-80586-362-8/J · 204

定价: 96.00 元

内 容 提 要

本书根据国内外权威资料和实地考察获得的材料,对泰国绚丽多姿的传统民族艺术,包括建筑、绘画、雕刻、织锦、服饰、图案、古典戏剧、皮影戏、乐器、陶瓷和民间手工艺等各个门类,择有代表性者进行简明扼要的介绍。文图并茂,资料翔实,内容丰厚,学术性、知识性、实用性兼备,可供鉴赏、教学、研究和实际仿习之用。是进行各种泰式及东南亚文化类型设计的最佳参考;是促进中泰文化艺术交流和推动旅游文化事业发展的极为生动、实用的读物。

Summary

This book is a comprehensive description of colourful and varied traditional culture of Thailand based on on - the - spot investigation and materials collected home and abroad. It provides a brief account of buildings, sculptures, brocade, clothing and decorations, patterns, classic drama, leather - sihouette show, puppet show, musical instruments and folk handicrafts in Thailand. The book is understandable with the coloured pictures and illustrations concerned. It is academic, full of knowledge and practical. The detailed descriptions are accurate. It is one of the best references for the design of culture of Thai and South - east Asian type and it is useful for appreciation, teaching and research. Thus it is helpful to promote the cultural exchanges between China and Thailand, the understanding to the traditional Thai culture and the development of tourism.

序

杨德望

艺术，一种随时随处可见的与人亲近不离的事物。她或以形貌，或以声音，或以色彩，或者形、音、色糅合交杂，用她特有的能耐，为世事、物、人传扬美的意识，凝结美的想象，使人间在衣食住行的运转中伴着花香鸟语，漾着管律弦歌，令大地珠玑闪烁，生活充满回吟无穷的意趣。

艺术就是这样与人同行同在的。她，仿佛一面镜子，映照着重人世的古往今来；宛若山岚云霓，拥绕着沧桑往还。崖壁、洞穴残留的兽形和舞蹈人形的湮远绘画，无论距今万年还是千载，能告诉人们未入籍载的史实；古老彩陶的蛙纹、涡纹、卷草、波纹，铜鼓的齿纹、云纹、雷纹、回纹，依然或显或隐地呈现于今人衣裙之上。稍作审视，不难看出这是不会止息的传统的吟咏与道叙，是远近、古今文化自然而然又充满活力的传统与连接。人以非凡才智和强力耐磨的双手创造艺术，营筑成长河般的艺术传统，这传统便如贤知益友和身衣口粮一样，伴人同趋，在不断地演进和发展中永不消失。

传统艺术，或曰艺术传统，对从事艺术的人深有情缘，同其他任何人也是颇有缘份的。中国如此，世界其他地方也都一样。

说到这里，《泰国民族传统艺术》一书便是一个极好的体现，一个有说服力的例证。

《泰国民族传统艺术》是一本全面系统介绍泰国古今艺术风采的好书。她像村边竹林，碧野泉溪，田歌船谣，以翔实、丰盛、饱满的内容，真挚、清纯、质朴的基调和亲切自然的面孔，

把五光十色的异国传统艺术奇珍活脱脱地呈现在读者面前。透过她展示的先古绘画，原始陶艺，不同历史时期金碧交辉的宫室庙宇，宏筑细饰的石宫宝塔，栩栩如生的佛教造像，施彩溢艳的壁画漆画，瑰丽耀眼的服饰织锦，工精技绝的手工艺艺术，如梦似幻的歌舞戏剧，变化万千的装饰图案等，人们对这个地沃物茂、风光旖旎、如诗如画又充满神秘、浪漫色彩的国度——泰国，将会有最真切的了解。泰国由古至今的诸多方面，可以通过这些特殊的记录、表达符号似的裹附或浸染着不同时代自然与人文特色的艺术作品，做到识表知里。别具一格的艺术，除供欣赏品味之外，还可借鉴致用，同她的创造者泰国民族一道分享由于她的存在而使生活舒坦甜蜜和多姿多彩的无限情趣。

传统艺术宛若一根彩带，很早以前就把中泰两国人民紧紧地连在一起。泰国的建筑、陶瓷、绘画、木雕、石雕等艺术曾不断吸收中国的技艺和风格，中国云南边地的寺庙、佛塔和民间风俗活动中亦可见到曾受泰国佛教艺术点染的痕迹。这种跨越国界的人类文化的相互传习、影响如今更趋盛炽。中国人对泰国民族传统文化艺术的兴趣和喜爱之情也比以前更加浓郁了。

著名泰语教育家和泰文化学家林仁风教授和他的门生玉腊助理研究员很有眼光，他们悉心编著的《泰国民族传统艺术》一书正适应了不断扩大的中泰文化交流的需求。相信这本书的出版，将会起到使者和纽带的作用，使中泰友谊和文化交流的原野盛开更加鲜丽的香花！

目 录

第一章 浪漫国度和多彩艺术	(1)
第一节 如诗如画的美丽国家	(1)
第二节 多彩艺术的历史传统	(3)
第三节 传统艺术概貌	(6)
第二章 建筑	(8)
第一节 王宫	(8)
第二节 寺庙	(10)
第三节 塔	(24)
第四节 住宅	(40)
第三章 佛的造像	(44)
第一节 造像目的与制作要求	(44)
第二节 不同时期的佛像特色	(44)
第三节 佛像造型含义	(52)
第四节 著名大佛	(133)
第四章 绘画	(134)
第一节 绘画种类	(134)
第二节 壁画	(136)
第五章 雕刻	(142)
第一节 石雕	(142)
第二节 石灰沙混合泥雕	(144)

第三节 木雕	(147)
第六章 神幻性人物和动物造型	(150)
第一节 人物造型	(150)
第二节 魔的造型	(165)
第三节 猴的造型	(183)
第四节 神异人物造型	(194)
第五节 灵异动物造型	(194)
第七章 图案	(212)
第一节 图案特色	(212)
第二节 表现宗教和神话意义的图案	(215)
第三节 印章图案	(226)
第四节 植物图案	(241)
第五节 动、植物结合的图案	(250)
第六节 人间事物事象图案	(255)
第八章 服饰和织锦	(260)
第一节 服饰特色	(260)
第二节 民族服饰选介	(261)
第三节 织锦	(268)
第九章 戏剧、皮影、木偶和乐器	(272)
第一节 泰国民族传统艺术之花	(272)
第二节 古典戏剧“坤”	(272)
第三节 皮影戏	(273)
第四节 木偶戏	(279)
第五节 乐器	(281)

第十章 民间手工艺	(298)
第一节 插花和蔬果雕花	(299)
第二节 陶瓷	(300)
第三节 金银器和金银镶嵌器	(303)
第四节 珐琅釉器	(305)
第五节 漆器	(305)
第六节 龙舟和水灯	(307)
第七节 彩塑、鱼骨镶嵌、骨雕、编结	(308)
本书主要引用和参考书目	(310)
后记	(312)
彩色图版	(1-94)

Contents

Foreword (written by a well – known ethnic arts specialist and Dai specialist, Professor Yang Dejun) .

Chapter One – Colourful and Various Culture (1)

1.1 Beautiful landscape (1)

1.2 Historical traditions of varied arts (3)

1.3 An introduction of traditional arts (6)

Chapter Two – Architecture (8)

2.1 Palaces (8)

2.2 Temples (10)

2.3 Pagodas (24)

2.4 Residences (40)

Chapter Three – Statues of Buddha (44)

3.1 Aims and requirements of designing and making statues
..... (44)

3.2 Features of statues in different periods (44)

3.3 Implications of the statues (52)

3.4 Some well – known statues (133)

Chapter Four – Paintings (134)

4.1 Various kinds of paintings (134)

4.2 Murals (136)

Chapter Five – Sculptures (142)

5.1 Stone carvings (142)

5.2 Clay carvings (144)

5.3 Wood carvings	(147)
Chapter Six – Figures of mythical men and animals	(150)
6.1 Figures of men	(150)
6.2 Figures of evil spirits	(165)
6.3 Figures of monkeys	(183)
6.4 Figures of mythical men	(194)
6.5 Figures of intelligent animals	(194)
Chapter Seven – Patterns	(212)
7.1 Characteristics	(212)
7.2 Patterns representing religion and myth	(215)
7.3 Patterns of signets	(226)
7.4 Patterns of plants	(241)
7.5 Patterns of animals and of animals – plants	(250)
7.6 Patterns of materials	(255)
Chapter Eight – Clothing and Brocade	(260)
8.1 Features of clothing and decorations	(260)
8.2 Selected pieces of clothing and decorations	(261)
8.3 Brocade	(268)
Chapter Nine – Drama, Leather – silhouette Show, Puppet Show and Musical Instruments	(272)
9.1 Traditional arts of Thai nationalities	(272)
9.2 Classic drama – kun	(272)
9.3 Leather – silhouette show	(273)
9.4 Puppet show	(279)
9.5 Musical instruments	(281)
Chapter Ten – Folk Handicrafts	(298)
10.1 Flower arrangement and carved patterns on fruit and vegetable	(299)

10.2 Porcelain	(300)
10.3 Silverware/goldware and silver - , gold - inlaid ware	(303)
10.4 Enamel glaze	(305)
10.5 Lacquerware	(305)
10.6 Dragon boat and water lantern	(307)
10.7 Coloured sculptures, fish - bone - inlaid woodwork, bone carvings and weavings	(308)
References	(310)
Postscript	(312)
Coloured Pictures	(1 - 94)

第一章 浪漫国度和多彩艺术

第一节 如诗如画的美丽国家

在中国西双版纳傣族赞哈(歌手)的唱词里,凡唱到西双版纳的地理环境及与周围民族、国家的友爱和睦关系时,常提及“孟苔”(泰国)一名,说她是一个美丽得叫人着迷的地方。相传佛祖释迦牟尼巡游西双版纳和其周围地区时,途经勐腊,见满山茶树,于是摘取叶子泡水畅饮,清香无比,佛祖说这是福禄吉利之源,于是边饮边将茶水洒向大地,从西双版纳经老挝一直洒到勐苔(泰国)。勐腊洒了大半碗,茶水立即变成一条清澈的河流——南腊河——“南腊”即傣语“茶水”之意,“勐腊”因河流而得名,意为产茶之地——茶叶的故乡。自勐腊而东南,老挝、泰国等也从此茶林成片,满山葱茏。绿色是美的代称。绿色的勐苔——泰国,自古在中国人心目中就是一个美丽的令人爱慕的国家。

泰国位于亚洲东南部,地处北纬 $5^{\circ}35'$ 至 $20^{\circ}15'$,东经 97° 至 106° ,分别同老挝、缅甸、柬埔寨、马来西亚相毗邻,总面积51万多平方公里。从地图上看,她的形状宛若一只大象的头,张着嘴,垂伸着长长的鼻子。额部好像装饰着一顶吉祥的花冠。“象首”是国土的上端——北半部,幅员宽广。“象鼻”是下端——南半部,十分狭长,两面临海(东临中国南海、暹罗湾,西临安达曼海),仿佛正在饮水似的。幅员最宽处是北碧府迪帕奔县井里三翁至乌汶府披汶挽限冲陌区,宽度为780公里。最狭窄地段是巴蜀府直辖县空哇区横哇通,宽度仅10公里。

傣族赞哈认为“大象是吉祥、永恒、富足的象征”的唱词,版土

形状犹如象首的泰国仿佛应验这种说法。它的北部有绿色森林覆盖,土肥雨沛,农作物生长茂盛,是名闻遐迩的米粮仓。它的南部三面临海,碧波万顷,渔业与航运十分发达。森林、田畴、花果、绿野、动物、碧波、鱼虾,使泰国不仅富甲天下,而且充满诗情画意。

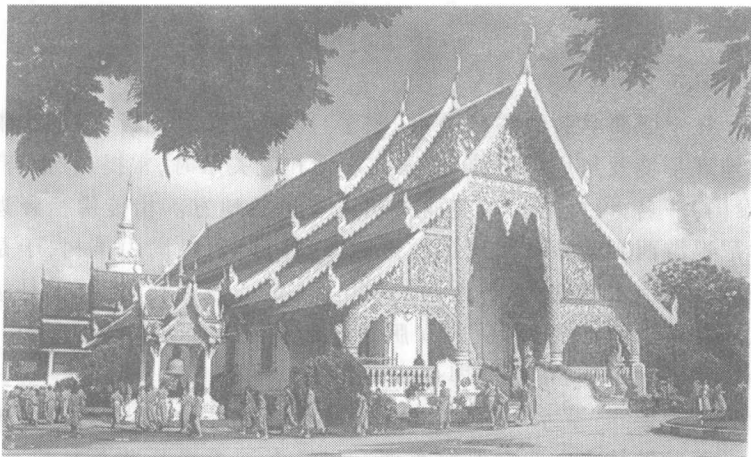

图1 古老的佛寺

泰国人口 5500 万多人。主体民族是泰族,有 5200 万,占全国总人口的 94%。所操泰语属汉藏语系壮侗语族。此外,泰国还有十多种少数民族。各民族的关系和睦、融洽、相亲相爱。

佛教是泰国逾 80% 的人信奉的宗教,可以说是全民的宗教,国教。所信佛教主要是南传上座部佛教(即小乘佛教)。其盛行的主要特点是到处有佛塔、佛寺、佛像和佛教象征物,在日常生活中它也几乎无所不在,随处都有它的痕迹和影响。最明显和最突出的标志是大大小小的佛寺,绝大多数泰国人都同它关系密切。据统计,全泰国有敕封佛寺和普通佛寺 30079 座,僧侣沙弥 357048 人。每年宗教活动多得难以数计。无论走到什么地方,那散布在

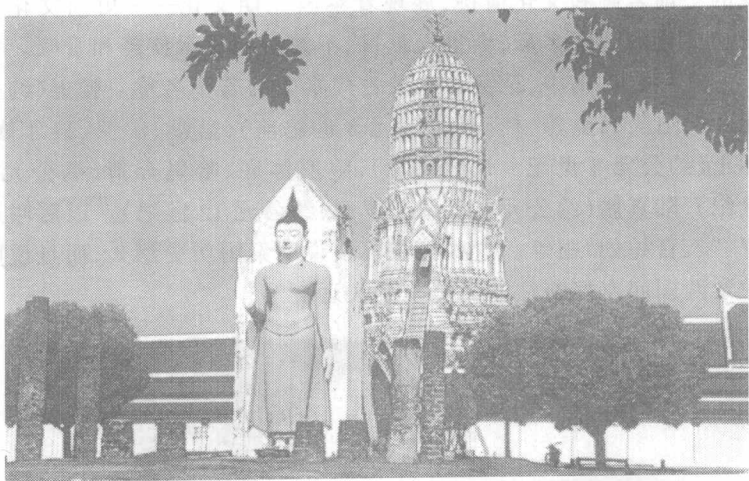

图2 大佛像和“班”式古塔

东南西北各个角落的佛寺就像是指路的座标和地理与文化象征,使人感受到仿佛佛祖——善性和吉祥的光环时刻围绕着你,陪伴着你,使你感到安适和快活。同时由于佛寺是荟萃泰国传统文化艺术精华的地方,那些观赏不尽的高水平的独特艺术,不仅令人眼花缭乱,目不暇接,而且使人陶醉,获得极大的精神享受。

泰国人民热情好客,礼仪待人。据说这大概与她的民族性格、传统和信仰佛教有关。热情、温良和注意礼仪,使泰国获得了“礼仪之邦”的称誉,成为有超常吸引力的人们爱去的旅游胜地!

第二节 多彩艺术的历史传统

泰国是一个历史古老文化灿烂的国家。几千年以前这里的早期居民就创造了独特的石器和彩陶文明。在东北部班清遗址发掘出的 4000 年前的青铜器和 2000 多年前的彩陶,以及先后多处发